

Ecoute des compositeurs romantiques du 19e siècle.

Franz Schubert (1797 – 1828).

1. L'Emission « Presto » sur France 2 avec une présentation (idéale) de *La Truite* de Schubert :
<http://ma-tvideo.france2.fr/video/iLyROaftyLI.html>

2. Zygel, France 2, (tout) Schubert expliqué génialement !

Les lieder expliqués et interprétés (Zygel, France 2) :

http://www.dailymotion.com/video/x1h8gm_zygel-schubert-quelques-lieder_music

9.30 : Erbkönig.

10.30 : un lied plus léger.

12.30 : Ave Maria

14.00 et 15.45 et 17.00 : trois versions de la Truite dont la 3e avec thème et variations

Erbkönig seul expliqué (Zygel, France 2) :

http://www.dailymotion.com/video/x1h86u_zygel-schubert-erlkonig_music

En entier, sans commentaire :

<http://www.youtube.com/watch?v=VdhRYMY6IEc>

3. *Le Roi des aulnes (Erbkönig en allemand)* est un poème de Johann Wolfgang von Goethe écrit en 1782.

La créature évoquée dans le poème est un Erbkönig, personnage représenté dans un certain nombre de poèmes et ballades allemandes comme une créature maléfique qui hante les forêts et entraîne les voyageurs vers leur mort.

Il a été mis en musique (Lied) en 1815 par Franz Schubert (Der Erbkönig, op. 1 (D. 328)).

Qui chevauche si tard dans la nuit dans le vent ?
C'est le père avec son enfant,
Il serre le garçon dans ses bras,
Il le tient fermement, il le garde au chaud

Mon fils, pourquoi caches-tu ton visage d'effroi ?
Père, ne vois-tu pas le Roi des Aulnes ?
Le roi des Aulnes avec couronne et traîne ?
Mon fils, c'est une traînée de brouillard.

Toi cher enfant, viens, pars avec moi !
Je jouerai à de bien jolis jeux avec toi,
Il y a tant de fleurs multicolores sur le rivage
Et ma mère possède tant d'habits d'or

Mon père, mon père, n'entends-tu pas
Ce que le Roi des Aulnes me promet doucement ?
Calme-toi, reste calme, mon enfant,
Le vent murmure dans les feuilles mortes

Veux-tu, gentil garçon, venir avec moi ?
Mes filles doivent d'attendre déjà
Mes filles mènent la ronde nocturne,
Elles te bercent, dansent et chantent

Mon père, mon père, ne vois-tu pas là-bas
Les filles du Roi des Aulnes cachées dans l'ombre ?
Mon fils, mon fils, je le vois bien,
Les saules de la forêt semblent si gris.

Je t'aime, ton joli visage me touche,
Et si tu n'es pas obéissant, alors j'utiliserai la force !
Mon père, mon père, maintenant il me saisit
Le Roi des Aulnes me fait mal.

Le père frissonne d'horreur, il chevauche promptement,
Il tient dans ses bras l'enfant gémissant
Il parvient au village à grand effort
Dans ses bras l'enfant était mort.

Franz Schubert meurt en 1828 à 31 ans.

Robert Schumann (1810 – 1856).

1. Le premier mouvement du concerto pour piano en la mineur, op. 54 interprété par Martha Argerich.

http://www.dailymotion.com/video/xnnvcv_martha-argerich-schumann_music

2. Qu'est-ce qu'un concerto ?

Le concerto (mot d'origine italienne) est une forme musicale composée généralement de trois mouvements (un rapide, un lent, un rapide), où un ou plusieurs solistes dialoguent avec un orchestre. Dans sa forme moderne, le concerto comporte un seul soliste. D'origine italienne, il se développa pendant la période baroque et fut une des formes musicales les plus prisées pendant les périodes classiques et romantiques.

Frédéric Chopin (1810 – 1849).

Une séance pour réconcilier les genres musicaux et montrer aux élèves que leurs références puisent parfois dans le genre classique et assument cette filiation !

200 ans après sa naissance, Chopin continue d'inspirer NTM, Radiohead, Jane Birkin, Nâdiya, Pink Martini...

1. Le prélude N°4 en mi mineur : l'occasion de montrer que, comme en littérature, des interprètes contemporains s'inspirent des compositeurs passés (romantiques et d'autres genres musicaux).

2010 a été pour le monde de la culture l'Année Chopin. Le compositeur est en effet né 200 ans plus tôt, le 1er mars 1810. Pianiste virtuose, il reste l'un des plus grands compositeurs de musique romantique, reconnu surtout pour ses œuvres pour piano. Encore aujourd'hui, Frédéric Chopin continue d'inspirer les musiciens.

Europe1.fr a sélectionné plusieurs chansons, des titres de NTM, Radiohead ou Jane Birkin, qui reprennent à leur manière des morceaux du compositeur.

En musique, un prélude est une forme musicale de structure libre placée au début d'une œuvre qui en compte plusieurs, ou d'un concert. Le mot vient du latin : *prae*, « qui précède » et *ludo*, -es, -ere, « jouer ».

Mais pendant la période romantique et plus tard, c'est souvent un morceau autonome, comme chez Frédéric Chopin, chez Franz Liszt, chez Sergueï Rachmaninov, chez Claude Debussy ou chez Gershwin.

Ecoutes du Prélude n°4 de Frédéric Chopin puis des adaptations ou réappropriations...

On part d'abord de la version originale : <http://www.europe1.fr/Musique/Chopin-revu-et-corrige-140512/>

NTM, That's my people : <http://www.youtube.com/watch?v=88tsEjceu78>

➔ à vous de sentir si vous utilisez la chanson et/ou le clip...

Radiohead, Exit Music : <http://www.europe1.fr/Musique/Chopin-revu-et-corrige-140512/>

➔ mélodie reprise (pas évident à entendre pour moi)

Jane Birkin, Jane B : <http://www.youtube.com/watch?v=bbUUWJxpW88>

2. La Valse N°2.

En bas de la page, la **version originale** et aérienne, puis la **chanteuse de R'n'B Nâdiya** qui s'est inspirée de cette valse pour sa chanson parue en 2007, *Amies Ennemies*, et enfin **le groupe Pink Martini**, dans un style latino, avec la chanson *Mar Desconcido* qui reprend le thème principal de la Valse n°2 pour son point musical, au milieu du titre (1 :20) : <http://www.europe1.fr/Musique/Chopin-revu-et-corrige-140512/>

3. Les Nocturnes (chez J.-F. Zygel).

Pour voir un pianiste, ses mains et son expression, la boîte à musique de Zygel, interprétation des Nocturnes de Chopin : http://www.dailymotion.com/video/xejt87_alexandre-tharaud-nocturne-en-ut-di_music

Zygel raconte Chopin (aux adultes ?) : http://www.dailymotion.com/video/x39jbi_jean-francois-zygel-nous-raconte-ch_music

Chopin juxtapose des mélodies très classiques : une phrase répétée toujours une seconde fois, la réplique (entre, un point virgule) et un point pour ponctuer : illustration avec *l'Hymne à la joie*...

Cette répétition, symétrie rassure l'oreille et permet de la souplesse / harmonie, flux rythmique ou l'ornementation.

La musique romantique : un flux qui représente le flux du sentiment, l'artiste dit qu'il va parler de son intériorité.

LE TEMPO RUBATO romantique : accélérer/ralentir comme un ruban ou la parole qu'on ralentit/accélère pour exprimer émotion personnelle propre.

Pour illustrer symétrie/répétition avec élèves ➔ 4:55 à 6:22 Nocturne posthume en ut dièse mineur ➔ très beau.

Deux compositeurs romantiques français : Hector Berlioz et Charles Gounod.

Hector Berlioz (1803-1869).

Après une contextualisation de l'écriture de la Symphonie fantastique, nous avons écouté le deuxième mouvement, « Un bal ».

Les élèves devaient deviner où était l'artiste. Rachel a rapidement trouvé que c'était un bal. On peut ensuite leur montrer l'orchestre et les instruments au lien suivant : <http://www.youtube.com/watch?v=lb0i43yDpDsc>

Charles Gounod (1819- 1893).

On alterne avec des extraits du film « Roméo + Juliette », des écoutes sur CD ou sur internet de l'opéra «Roméo et Juliette» de Gounod et une narration par l'enseignant pour dévoiler progressivement cette histoire romantique.

C'est un peu démagogique, c'est vrai, mais on commence avec un extrait du film « Roméo + Juliet » (avec Di Caprio) pour asseoir la rivalité entre les Capulet et les Montaigu ainsi que le coup de foudre entre Roméo et Juliette.
→ la rencontre (la fête, les Capulet/Montaigu) : <http://www.youtube.com/watch?v=cBqluj3rzuo&feature=related>

« Je veux vivre » : Juliette ne veut pas se marier, elle n'aime pas Paris et le dit à Gertrude, sa nourrice, qui essaie de la convaincre...

Callas : http://www.dailymotion.com/video/xa9jvg_callas-je-veux-vivre-romeo-et-julie_music

Ou Sumi Jo : <http://www.youtube.com/watch?v=XbKMh58LpDM>

Ah!
Je veux vivre
Dans ce rêve qui m'enivre;
Ce jour encore,
Douce flamme,
Je te garde dans mon âme
Comme un trésor!
Cette ivresse
De jeunesse
Ne dure, hélas! qu'un jour!
Puis vient l'heure
Où l'on pleure,
Le cœur cède à l'amour,
Et le bonheur fuit sans retour.
Je veux vivre, etc
Loin de l'hiver morose
Laisse-moi sommeiller
Et respirer la rose
Avant de l'effeuiller.
Ah!
Douce flamme,
Reste dans mon âme
Comme un doux trésor
Longtemps encore!

Ah ! Lève-toi soleil ! (Roméo est sous le balcon et espère voir Juliette)

<http://www.youtube.com/watch?v=OT3t1u6LIBc>

La scène du balcon, en anglais, l'occasion de rappeler que c'est une pièce anglaise de Shakespeare...

<http://www.youtube.com/watch?v=XLWPg3SCYH4&feature=related>

Le mariage secret : <http://www.youtube.com/watch?v=7k8zRoyigZM&playnext=1&list=PLD09CFEF30EB49D9C>

Roméo découvre Juliette morte (enfin c'est ce qu'il croit et que croiront les élèves), dans la langue de Shakespeare.
On n'ira pas jusqu'à montrer la fin, violente, même s'il y a, je crois, un extrait de l'opéra de Gounod qui pourrait faire le lien : <http://www.youtube.com/watch?v=17t8tNPiVAM>

Un site sur Gounod : <http://www.charles-gounod.com/oeuvres/operas/romeo.htm>

L'opéra romantique (en Europe).

Jules Massenet

Wagner par Renoir

Verdi par Brogi

• En France

Au cours du XIXe siècle, le romantisme gagne l'opéra et c'est Paris qui en est le foyer. La plupart des opéras romantiques sont composés par des compositeurs vivant en France, tels que Luigi Cherubini ou Daniel-François-Esprit Auber. L'apogée du style est marqué par les œuvres de Giacomo Meyerbeer. *Les Troyens* d'**Hector Berlioz** est d'abord ignoré, tandis que *Faust* de **Charles Gounod** est l'un des opéras français les plus populaires du milieu du XIXe siècle.

Pendant la deuxième partie du XIXe, **Georges Bizet** va révolutionner l'opéra avec *Carmen* : « couleur locale reposant sur l'utilisation de chansons et de danses espagnoles » d'après Nietzsche, c'est « un rayon de lumière méditerranéen dissipant le brouillard de l'idéal wagnérien ». L'intérêt pour les œuvres à « couleur locale » est confirmé avec *Lakmé* de **Léo Delibes**, et *Samson et Dalila* de **Camille Saint-Saëns**. Le compositeur français le plus productif d'opéras de la dernière partie du siècle est **Jules Massenet** (*Manon*, *Werther*, *Thaïs*...)

Jacques Offenbach (*Les Contes d'Hoffmann*), s'impose comme le maître de l'opéra-comique français du XIXe siècle, inventant un genre nouveau, l'opéra bouffe français, qui se confondra plus tard avec l'opérette.

En 1902, on quitte le romantisme français, pour se tourner vers l'impressionnisme avec *Pelléas et Mélisande* de Claude Debussy.

• En Allemagne

Carl Maria von Weber, avec *Le Freischütz* (1821) crée le premier opéra romantique allemand ; le premier grand opéra étant *Fidelio* de **Beethoven**, unique œuvre opératique de ce compositeur.

Richard Wagner, à partir du *Vaisseau fantôme*, introduit le leitmotiv et le procédé de « mélodie cyclique ». Il révolutionne l'opéra par la durée et la puissance instrumentale. Son œuvre majeure, la *Tétralogie* est l'un des sommets de l'opéra allemand. Il crée le « drame musical » dans lequel l'orchestre devient désormais protagoniste au même titre que les personnages. En 1876 est créé le festival de Bayreuth consacré à la représentation exclusive des œuvres de Wagner.

L'influence de Wagner se poursuit dans pratiquement tous les opéras, jusque dans *Hänsel et Gretel* d'**Engelbert Humperdinck**. La figure dominante en est par la suite **Richard Strauss**, qui utilise une orchestration et des techniques vocales similaires à celles de Wagner dans *Salomé* et *Elektra*. *Le Chevalier à la rose* est son œuvre la plus accomplie.

• En Italie

Le romantisme italien commence avec **Gioachino Rossini** (*Le Barbier de Seville*, *Guillaume Tell*) ; il crée le style « *bel canto* », style adopté par ses contemporains **Vincenzo Bellini** (*Norma*, *La Sonnambula*) et **Gaetano Donizetti** (*L'Élixir d'amour*, *Lucia di Lammermoor*).

Cependant, le symbole de l'opéra italien, est **Giuseppe Verdi** : *le chœur des esclaves de Nabucco* sera un hymne à toute l'Italie. La trilogie que forment *Rigoletto*, *Le Trouvère* et *La Traviata* comptent parmi ses œuvres majeures mais il atteindra le sommet de son art avec *Otello* et *Falstaff* à la fin de sa carrière. Il a insufflé à ses œuvres une vigueur dramatique et une vitalité rythmique inégalées.

Dans la deuxième partie du XIXe siècle, **Giacomo Puccini**, successeur incontesté de Verdi, transcende le réalisme en verisme. *Manon Lescaut*, *La Bohème*, *Tosca*, *Madame Butterfly* sont des opéras mélodiques, chargés d'émotion.

Massenet : *Werther*, « Pourquoi me réveiller » : <http://www.youtube.com/watch?v=aHF9qSLUtfE>

Mort d'Iseult de Richard Wagner : <http://www.ina.fr/audio/PHF07009651/richard-wagner-mort-d-isolde.fr.html>

Giuseppe Verdi : *le chœur des esclaves de Nabucco* : <http://www.youtube.com/watch?v=fEzyzd9D4k>

Puccini : la mort de Mme Butterfly : <http://www.youtube.com/watch?v=8tOXz9p13HY&feature=related>

Evaluation déguisée en quiz.

Les questions du quiz sont dites oralement. Cela permet de reformuler ou de faire reformuler certains mots difficiles.

a) Comment s'appelle ce quintette (ce qu'on écoute) et qui est son compositeur ? (CD Trésors classiques, vol. 4, n°4).
→ La truite de Schubert.

b) Qu'est qu'un lied ?
→ Un poème mis en musique.

c) Que raconte le lied « Erlkönig », le roi des aulnes ?
→ La mort d'un enfant dans les bras de son père, à cheval (poème de Goethe).

d) Nous écoutons un concerto pour piano de Schumann. A quoi reconnaît-on que c'est un concerto pour piano ? (le premier mouvement du concerto pour piano en la mineur, op. 54 interprété par Martha Argerich ou un extrait de « Scènes d'enfants », au piano Martha Argerich)
→ C'est un dialogue entre le piano, instrument soliste (mis en avant), et le reste de l'orchestre.

e) Cette écoute est une sorte de devinette. Vous devez retrouver le nom du compositeur dont l'instrument joué l'a rendu célèbre et dont il était passionné et vous devrez aussi retrouver le nom de la danse. (CD Trésors classiques, vol. 3, n°6, Valse n°1, op. 18, Grande valse brillante).
→ Chopin, au piano !
→ Une valse.

f) Qu'est-ce que le tempo rubato ? Et que permet-il au compositeur ou à un pianiste ? Un indice : rubato signifie « ruban ».
→ Un ruban ou une vague de notes de musiques plus ou moins rapide et plus ou moins forte qui permet de communiquer ses émotions.

g) Ecrivez le nom d'un compositeur romantique français, le nom de sa célèbre symphonie et pour qui il l'a écrite ?
→ Hector Berlioz, « la symphonie fantastique », pour une comédienne dont il était amoureux (et avec qui il se maria)...

h) Dans cet extrait de la symphonie que nous avons déjà écouté, où est l'artiste ? Quel indice le prouve ? (CD Trésors classiques, vol. 4, n°5, 2e mouvement de la symphonie fantastique),
→ Dans un bal, on entend une valse.

i) De quel auteur de théâtre Gounod s'est-il inspiré pour composer son opéra « Roméo et Juliette » ?
→ Shakespeare

j) Pourquoi les compositeurs romantiques se sont-ils autant passionnés pour l'histoire de Roméo et Juliette ?
→ Force (exacerbation) des sentiments : l'amour les pousse à se donner la mort.